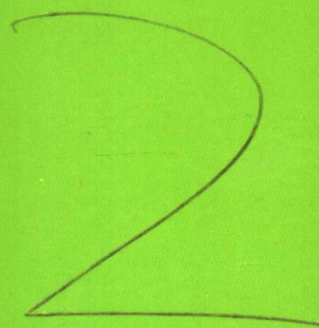
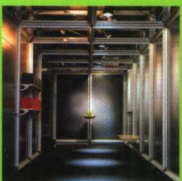
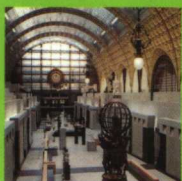

中央美术学院设计学院实验教学丛书
湖南美术出版社

传播方法的演绎

当代展示设计理论与研究

钟山风 著

TU242.5-64/7

2003

传播方法的演绎

——当代展示设计理论与研究

钟山风 著

湖南美术出版社

中央美术学院设计学院实验教学丛书

丛书策划: 谭 平 黄 啸
丛书主编: 谭 平 黄 啸
编 委 会: 周至禹 滕 菲 杭 海 谭 平
 王 铁 崔鹏飞 吕品晶 黄 啸
整体设计: 谭 平
封面设计: 欧阳正德
版式设计: 孙 聪 欧阳正德
电脑制作: 欧阳正德 梁 爽 党 杰 李小旋

图书在版编目 (CIP) 数据

传播方法的演绎: 当代展示设计理论与研究 / 钟山凤
编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2003
(中央美术学院设计学院实验教学丛书)

I. 传... II. 钟... III. 陈列设计 IV. J525.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 017266 号

传播方法的演绎

——当代展示设计理论与研究

责任编辑: 黄 啸 范 琳

出版发行: 湖南美术出版社

(湖南省长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

经销: 湖南省新华书店

印刷: 深圳彩帝印刷实业有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 9

字数: 5.8 万

印数: 1—2000 册

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

ISBN7-5356-1900-2/J.1769 定价: 53.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market @ arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

目 录

前言	1
第一章 展示设计的启蒙期	3
第二章 展示设计的发展	11
第三章 展示设计的细分	30
第四章 展示设计的变革	64
第五章 结论	70
第六章 当代展示设计的基本手段	79
第七章 当代展示设计与教育	128
第八章 展示设计的展望	133
后记	136
跋	137
参考文献	138

经过二十年的时间，我们对于设计的认识从无到有走过了艰难的历程，设计正在走入成熟发展的时期。设计产品正渗透到社会生活的每个毛孔中去，人们对于设计不再感到陌生，每年投考国内各类专业院校设计专业的学生日益增多。就设计本身来看，一方面对于设计的学术研究不断深化裂变向纵深发展，无论强调减少主义、后现代主义、新理性主义、新古典主义或是解构主义的方法和原则，还是正在提倡一些崭新的设计观念，有如“策略设计”(Strategic Design)、“服务设计”(Service Design)以及近几年不约而同推出的新字眼，如“咨询设计”(Information Design)、“界面设计”(Interface Design)、“互动方式设计”(Interaction Design)、“官感设计”(Sensorial Design)、“传播设计”(Communication Design)等等。这些反映了设计界对于设计本身的接受、传播和手段方面发展的思考。

但是对于展示设计的研究仍然停留在 80 年代以前的水平。目前在市场上论及展示设计的书仍然十分鲜见，所见到的大部分是介绍展位搭建的图录式画册，对于全面认识展示设计的帮助是有限的。对于展示设计开展研究的专业院校不多，他们中大部分把展示设计作为室内设计和环境艺术设计的附属课程。从内容来看对于展示设计的认识仅仅是在展台的搭建和设计方面，这种观念既不能反映展示设计发展的现状，也不能满足市场的需求。展览设计早已从单一的设计模式发展成为一种多元整合的设计链索，涵盖有众多的设计门类：建筑设计、空间设计、工业设计、平面设计、广告设计。成为使用多种媒体综合表现的设计表达手段。目前的情况反映了我们对于展示设计的忽视，不仅无法进行前瞻性的研究，甚至已经落后于市场对于我们的需求了。

展览设计从诞生发展直到现在，一直具有经济功能和文化先导的双重属性。不论是设计潮流的变迁还是结构技术的革新，乃至社会思潮的风起云涌，我们总能够从展示的内容与设计的实践中看到其中的影子。展示设计以其咨询传播的直接性和对于社会文化的敏感，导致展示设计和展览活动成为各种先锋思潮的试验场。不管是 1851 年英国万国博览会的水晶宫，还是 1887 年的巴黎万国博览会的埃菲尔铁塔和机械馆(Machinery hall)，抑或是密斯·凡·德罗 1929 年在巴塞罗那建造的德国馆，阿尔瓦·阿图 1939 年纽约国际博览会中的芬兰馆，这些足以构成一部现代设计运动发展变迁的图录史了。更不用说新的艺术观念的传播几乎无一不是通过展览媒体来发布的，展览的历史是与 18 世纪以后的艺术发展史相平行的。

展览不仅仅是作为一种设计的形式，更加作为一种城市社会生活方式和文化现象与人们密切相关。展览建筑分成两类：永久性与临时性建筑。尽管大多数展览建筑和活

动是短暂的。每年都有大量的国际性展览在世界各地举行,吸引成千上万的参观者,强烈地激荡着主办城市的神经,成功的展会活动作为文化现象注入城市生活的血管,使之更加富有活力和色彩。无论是每年一度的国际车展还是历年的国际博览会,都使主办的城市成为世界关注的焦点。像2000年的汉诺威国际博览会不仅吸引了数以千百万计的参观者前往,甚至连它的会歌也成为当年最受欢迎的流行曲,以至于成为汉诺威的市歌。永久性展览建筑则往往成为一个城市的标志,例如香港会展中心、东京国际论坛、巴黎的埃菲尔铁塔等等。所以对于展览的研究从社会学、艺术学、传播学和设计学等多角度都具有价值。

不论文化展览还是商业展会都要求展示设计的从业者更多地介入到(物质和精神)产品推广的结构链索中去。作为咨询制造与传播的重要手段和介质,设计的推广传播属性成为展示设计的特点,这与其他设计门类大不相同,改变了我们对于设计的认识。我们看到在很多设计领域出现了多学科多专业横向整合的趋向。这种设计整合的形态集中地表现在展示设计、产品的推广设计等学科的工作框架结构的模型中。这是设计在新的社会形态中的发展。这将会影响到我们对于设计的认识和设计的方法。目前我们对于展示设计的认识显然没有体现出这种需求和变化。因此重建对于展示设计认识的需求是迫切的。

任何理论往往都是要建立在历史的分析上的,本文也不例外。在这里我们将首先回顾展示设计发展的历史,通过展示设计的产生、发展和细化的历程,寻找导致这一过程的两个关键因素——社会因素与技术因素。通过后工业社会理论和资讯社会理论的引入,可以看到这两个因素的变化,这使得展示设计进一步发展,同时也为我们提供了看待和解释展示设计的新角度——使我们得以从资讯创造和传播的角度来重新探讨当代展示设计的内容、角色、价值标准以及工作方法。

作为对于展示设计历史、理论和设计方法的概述,本书的目的在于抛砖引玉,借此引起设计界对于展示设计的重视。展示设计相对于其他设计学科来说是个并不新潮的新兴学科。我们可以很容易地看到展示设计与现代设计发展的历史是同步的,但由于长期以来对于它的漠视和固定僵化的思维模式,使得展示设计目前在国内仍然没有形成独立的学科,对于该学科的研究需要建立在大量的实践和脚踏实地的基础研究上。目前新情况、新概念、新思想和新理论不断地涌现,本书中很多观点及内容有待进一步的补充和加强。另外由于本文撰写时间仓促和资料收集的困难,其中难免挂一漏万的情况,错误之处更希望得到广大专家和读者的指正。

第一章 展示设计的启蒙期

水晶宫展览活动的开端

1889 年巴黎国际博览会

一次大战前的国际博览会

展览启蒙阶段的探索成果

水晶宫展览活动的开端

对于展览建筑的来源目前尚没有定论，一般认为有三个来源：商业展会展示来自于中世纪娱乐市场（Fun Fair）的摊位、巡回戏班和马戏班的舞台与古老的货品展览会。博物馆的建筑和陈列设计来自宫廷画廊和18世纪的沙龙展。另外还有所谓的“节日建筑”（Festival Achitecture）作为对于文艺复兴和巴洛克时代每日生活的丰富手段，在近代发展成为活动展示。这些早期的展示为现代展会奠定了功能基础。古老的货品展览会源自于集市市场，它具有三个方面的功能：1. 货品流通，2. 信息交流，3. 娱乐。直到今天这依然是商业展会的三大主导功能。国家、教会和贵族集团的私人沙龙和画廊是博物馆展示的祖先，在从中世纪到19世纪之前的大部分时间中担负着各种文化资讯的收集与发布职能。

我们从展示设计发展的历史可以清晰地看到：展示设计的产生与发展是社会生产结构和社会需求的结果，而人类在科学技术和表达手段上的革新成为展示设计探索最主要的动力。直到19世纪以前，展示活动都没有成为独立的大众咨询传播活动。古老的货品市场最主要的功能是易货，各种宫廷画廊与贵族沙龙的展览脱离大众是为特权阶级服务的，到19世纪时影响力日渐衰弱。随着资本主义经济的发展，一方面大量的工业产品被生产出来亟待交易，而古老的货品集市已经不能满足商业空前巨大的信息交流需求，这种交流不仅仅是在制造者、商人与消费者之间的，更需要在制造者之间和商人们之间展开。交流范围广阔而且数量庞大，社会需要一种资讯交流的方式和场所，这就是要求展览活动登上历史舞台的社会诉求。另一方面科学技术的进步为展览这种资讯传播方式的确立提供了技术支持。首先铁路的兴建大大扩展了人们的活动空间，使单位时间中人们的接触机会大大增加了。其次钢铁等金属构建在建筑工程中的使用为建造能够容纳大

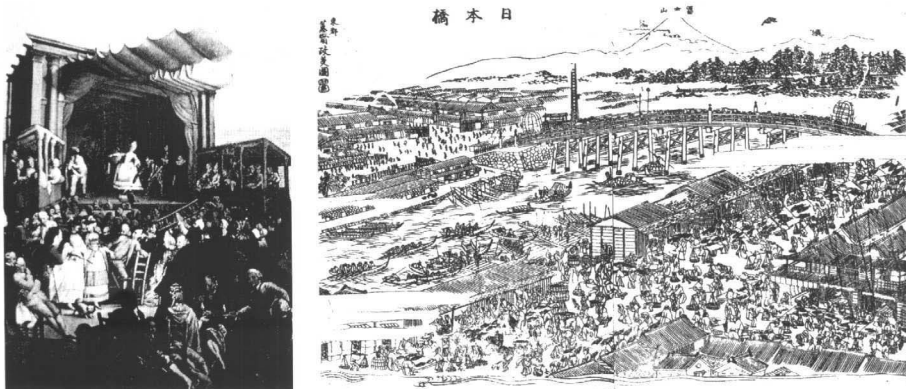

图 1.1 中世纪娱乐市场是人们交流信息和货品的主要场所
图 1.2 日本古代的集市是东方展览活动的前身

量人群和展品展示的大跨度空间提供了可能。

这一切最终导致了1851年那次伟大的展览。1851年由英国政府主办世界上第一次国际博览会——万国产业成果大博览会。这次博览会由英国皇家工艺协会主办，主席是维多利亚女王的丈夫阿尔伯特（Albert）亲王，地点在伦敦的海德公园。为了世界博览会的举办，在海德公园需要兴建巨大的展厅，并为此进行了一次国际性的设计竞赛。从竞赛到建成开幕只有一年多的时间，因此只有能够在短时间里建造并能在会后拆除的方案才能够满足要求。最终由园艺师约瑟夫·帕克斯顿（Joseph Paxton）和工程师福克斯与汉德森（Fox & Henderson）主持设计建造了这个建筑，由于整座建筑采用了钢架玻璃材料，晶莹剔透而被称为“水晶宫”。这是一个长564m，宽124m，高三层的建筑。外形逐渐退收，中央拱形大厅高33m，左右两翼高20m。这个世界上最大预制件构造建筑的设计是为了在展览结束后能够方便的拆除。因此它是通过预制技术和标准化组装来完成的。它使用了8.36万 m^2 、重达400多吨、尺寸单一（124cm $\times$ 25cm）的玻璃，3300根铁柱子、1128根支撑走廊的铁柱和2224根大梁，还有330km长的窗框和约93.5万 m^2 的铺地材料。由于世界上第一个展览建筑的出色设计，在展会结束之后被保留了下来，并作为伦敦的骄傲直到毁于意外的大火。这是人类历史上第一次国际性综合博览会，参观的人数达到600万人次以上，获得了巨大的成功，这次展览的举办产生了三个意义深远的结果。

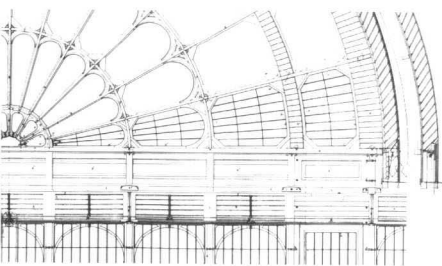

图 1.3 水晶宫主入口

图 1.4 建筑结构和细部

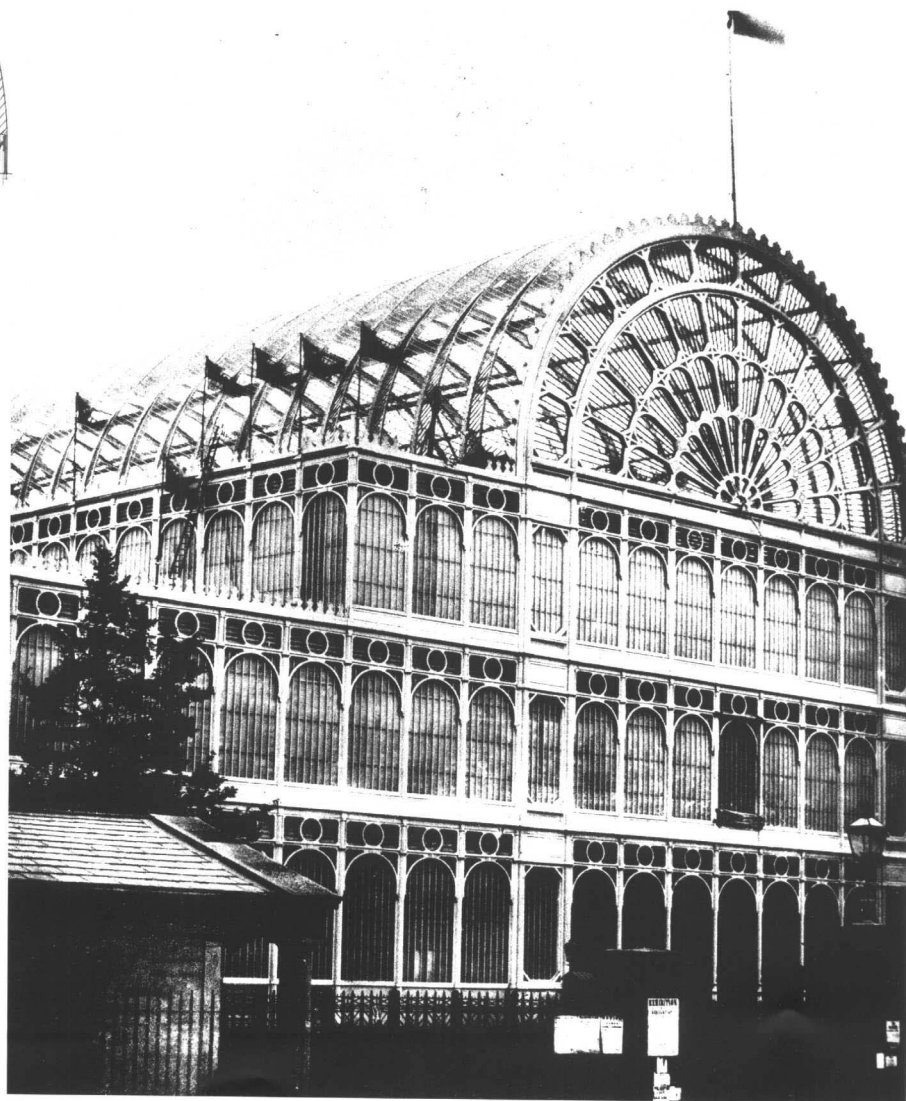
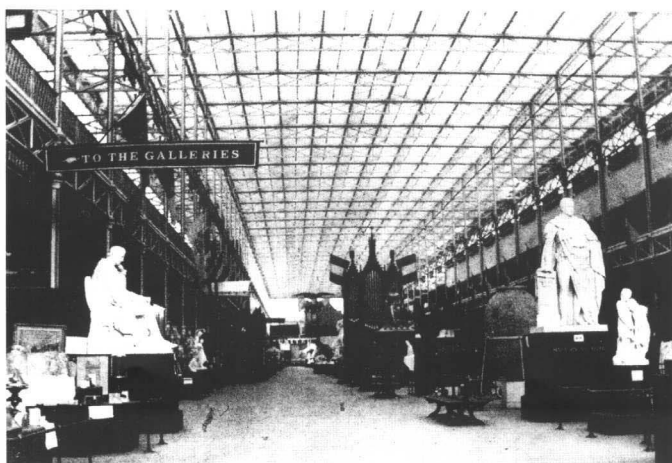

图 1.5、1.6 水晶宫的室内为货品展示提供了前所未有的大空间，它的钢架玻璃结构还提供了良好的采光。

图 1.7、1.8、1.9、1.10 从这些历史照片中，我们可以看到水晶宫的室内展示还没有脱离古老的货品集市的模式。

首先，在当年的参观者中有一个青年，他的名字约翰·拉斯金，他深感当时的设计不能与工业社会的产品功能需求和审美变化的改变相适应，所以立志要以己之力来改变这种现象。后来他成为了现代设计的启蒙者和工艺美术运动的理论先驱。现代设计由此发轫。其次，水晶宫第一次大规模地显示了采用工业化预制装配方法的优越性，同时水晶宫的建筑形象向人们预示了一种新的建筑美学，它揭开了现代建筑的发展史，现代的建筑家们开始大规模采用金属、玻璃等一系列新建材和新的结构形式探索工业化时代的建筑形式。第三，在伦敦博览会后几年里世界上最大的集市场关闭了。人们对咨询的大众传播与交流媒介的需求空前的强烈，于是展览活动的形式被固定下来。到二战之前它逐渐发展成为各种先进思维观念的试验场、政治观点较量的战场和资讯交流的最重要的舞台。展示设计从此成为前卫的建筑师、平面设计家和艺术家的实验室。

1889年巴黎国际博览会

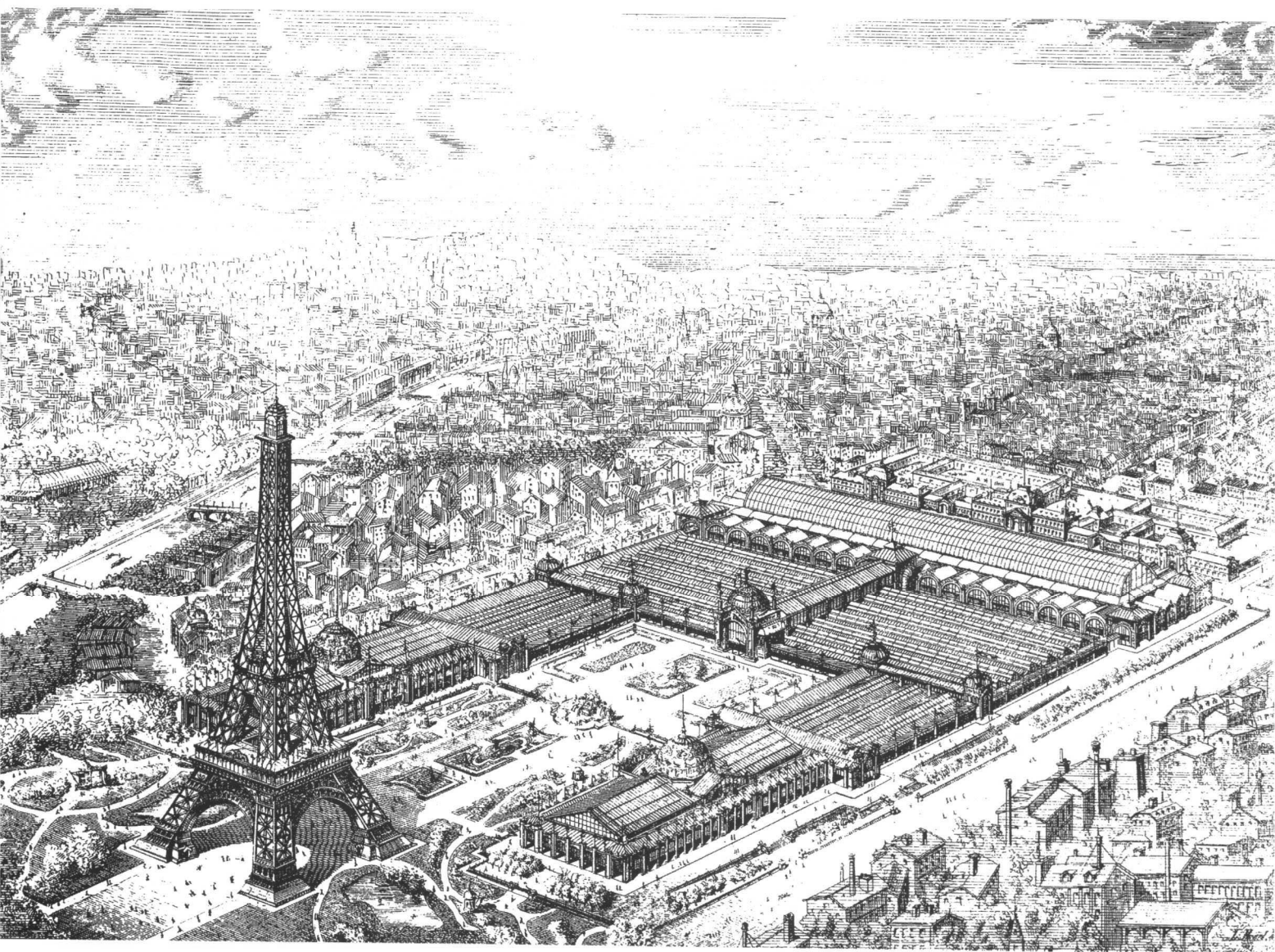

图 1.11 1889 年国际博览会鸟瞰

1889年巴黎国际博览会成为19世纪结构工程师天才表演的舞台。为了纪念法国大革命100周年并超越以往的四届国际博览会，法国决定在1889年的展会中完成修建超过1000英尺（约300米）高塔的梦想。这项工程由法国工程师古斯塔夫·埃菲尔主持完成。参与设计的还有Emile Nougier和Maurice Koechine以及Stephen Sauvestre。这座铁塔有1.2万个构件，用250万个螺栓和铆钉连接成整体，共用去7000吨钢铁。埃菲尔铁塔作为最著名的展览建筑成为了巴黎乃至整个法国的标志。

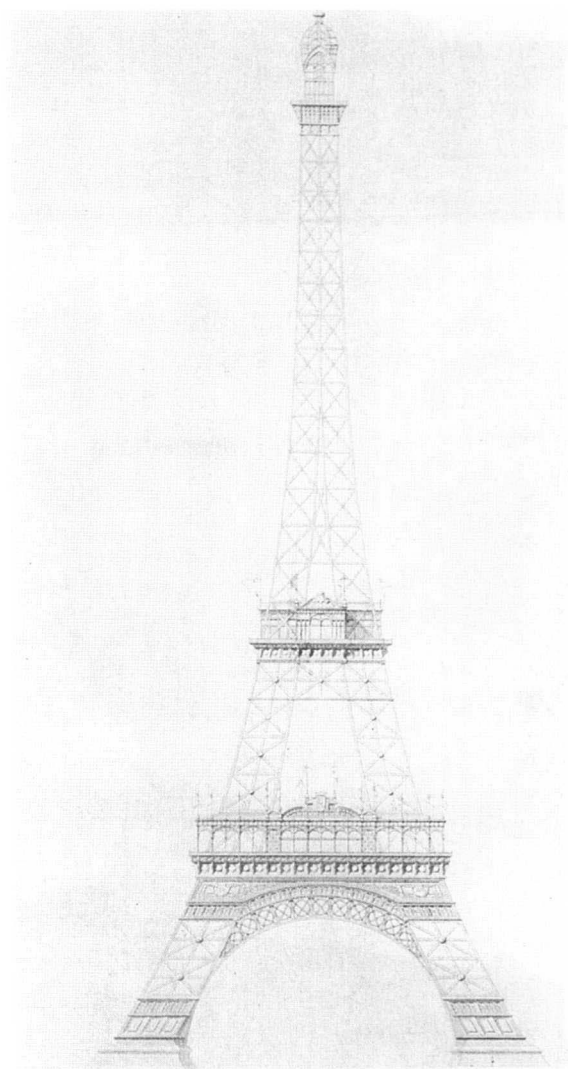
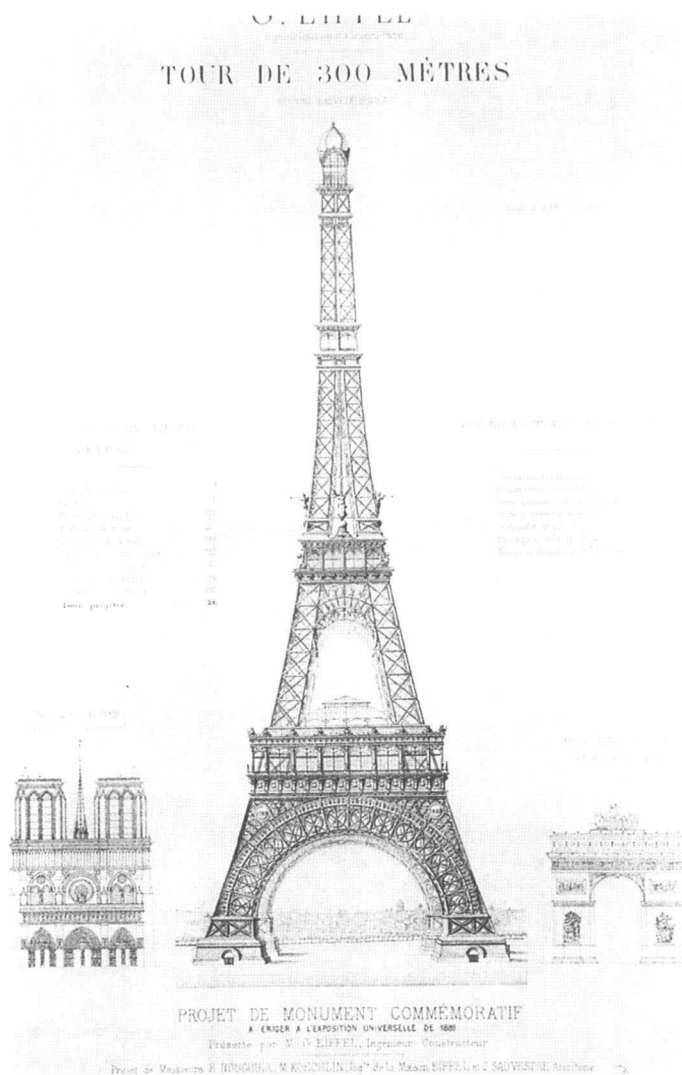

图 1.12, 1.13 埃菲尔铁塔的演化方案

在这次展会中引人注目的还有Ferdinand Dutert设计有46500m²的机械馆（Galerie des machines），它运用当时最先进的钢制三铰拱结构和技术，使跨度达到115m，该展馆共用20榀这种钢拱，组成宽115m、长420m内部无阻挡的大空间，即使从今天的角度看这样大空间的建筑都依然是惊人的，是20世纪之前大跨度技术的里程碑。巴黎世界博览会从1887年建造到1889年完成共花费了830万美元，吸引了3235万人次参观，获得巨大的成功。

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Palais des Machines.
Architecte Mr Duval.

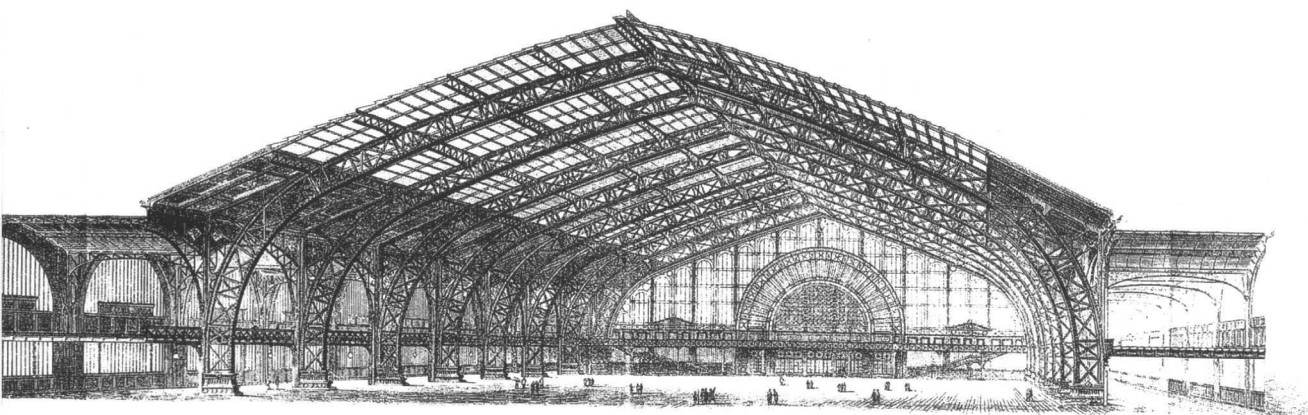
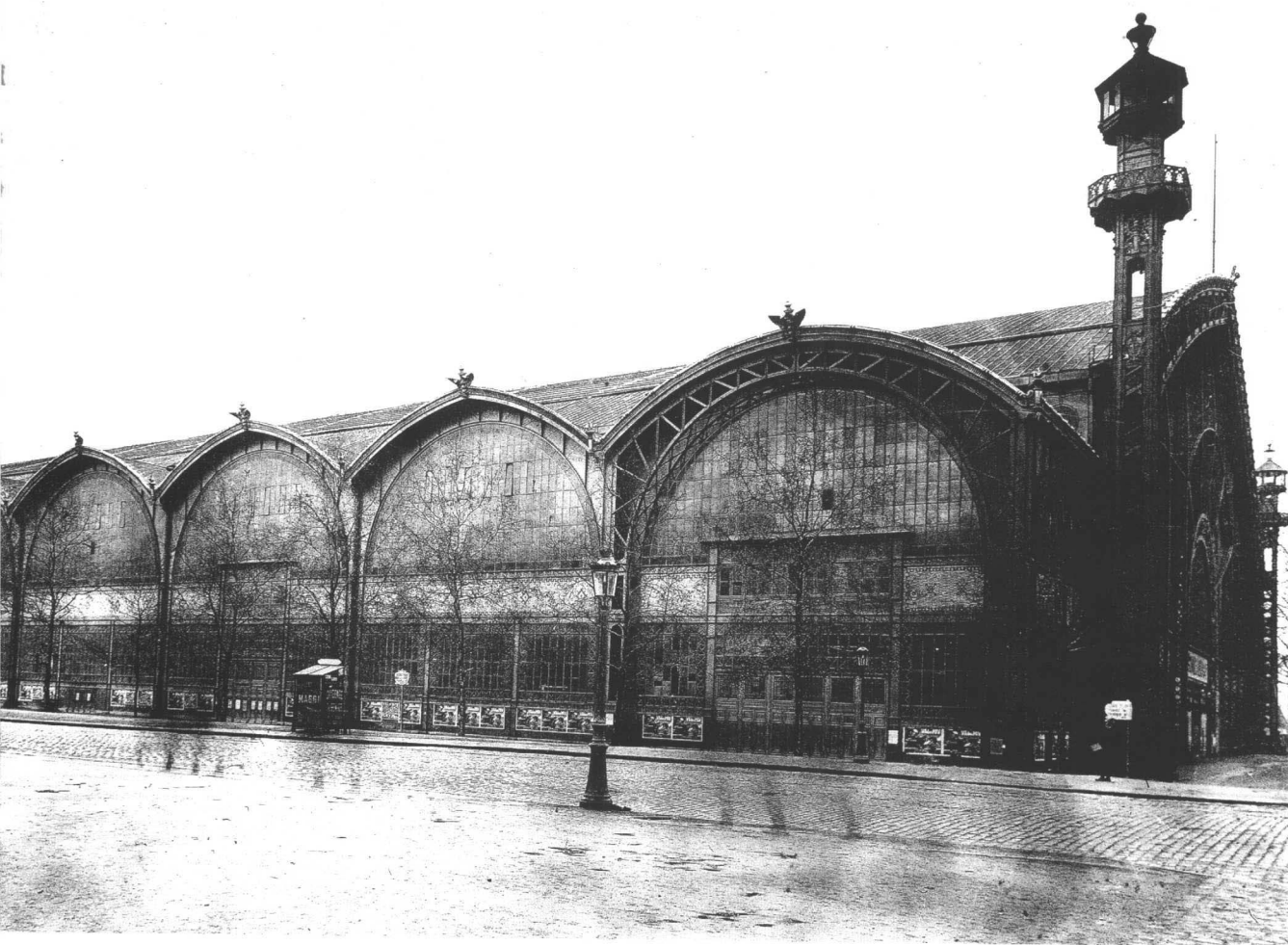

图 1.14 机械馆使用了钢制三铰拱结构系统

图 1.15 机械馆透视效果

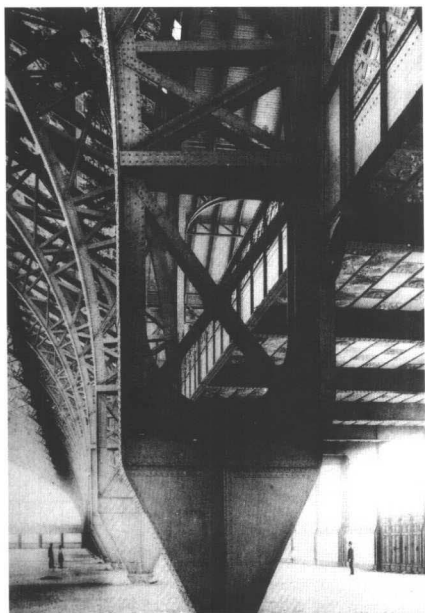

图 1.16 三铰拱结构

图 1.17

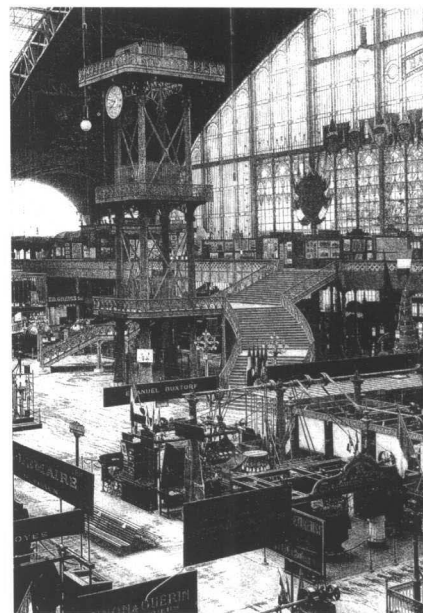

图 1.18

图 1.17、1.18、1.19 室内展示仍然只是简单的货品陈列，没有经过设计。

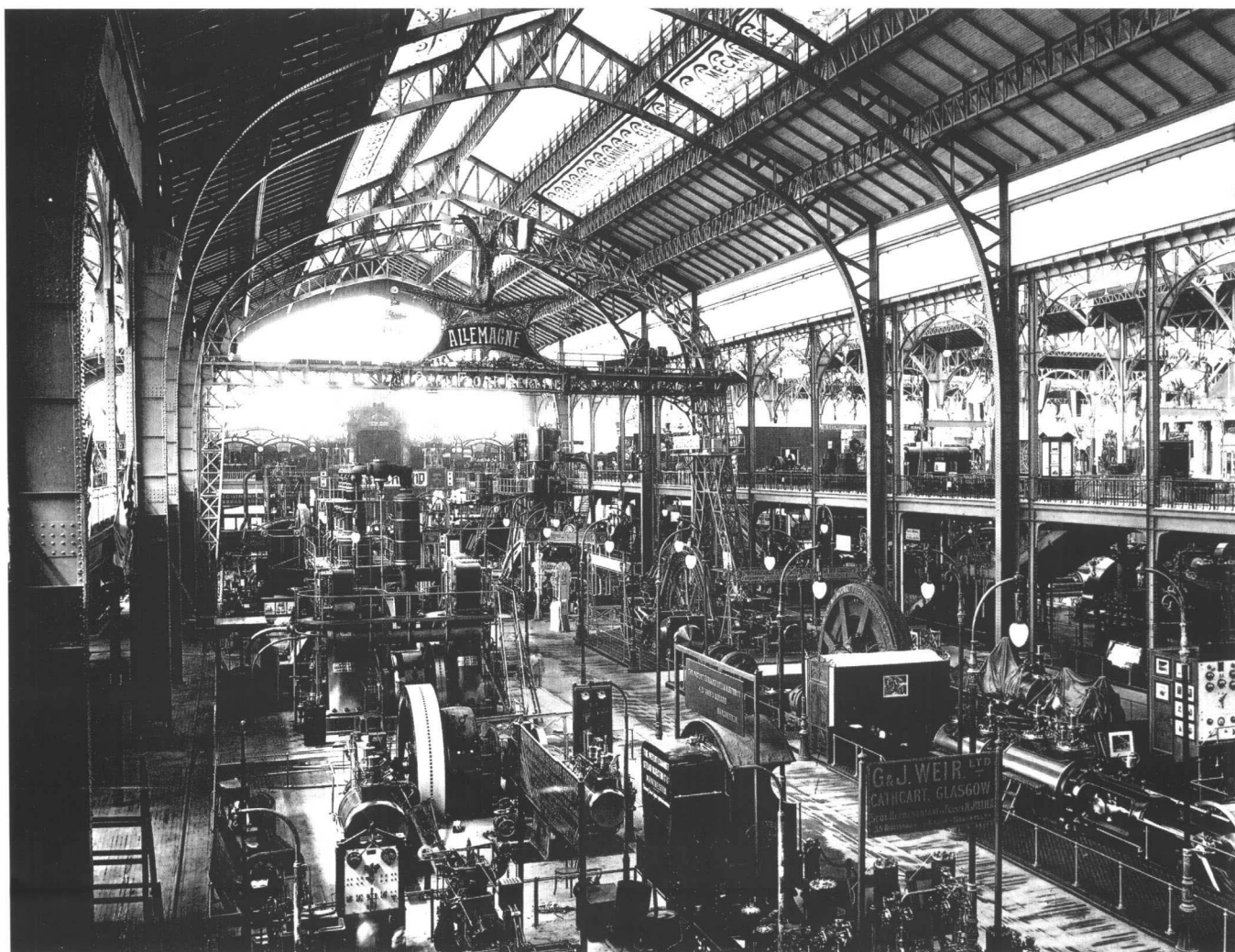

图1.20 如此巨大的空间在今天也是令人惊叹的。

一次大战前的国际博览会

在以后的近二十五年的时间中，相继举办了4次国际博览会。分别是：1893年在芝加哥举办的纪念哥伦布世界博览会，在这次博览会中首次采用高架铁路连接芝加哥市中心和会场，并在会场设置了近三百个自动检票口。1900年巴黎再次举办了世界博览会，在会场上首次采用电动自动步道，设置了露天电影场。会场的动力全为电力，因此有电力宫殿的评价。大量新技术的应用使得这次博览会再次获得巨大的成功，共吸引参观者4813万人次，创造了博览会参观者人数的纪录，该记录一直保持到1967年蒙特利尔世界博览会时才被打破。1904年的路易斯安那领土购入纪念博览会和1915年巴拿马太平洋世界博览会并不成功，之后由于第一次世界大战和战后经济的萧条使国际博览会的举行中断了10年，展示设计发展的第一阶段结束。

展览启蒙阶段的探索成果

从1851年一直到第一次世界大战以前，展示设计的探索集中表现在国际博览会的设计实践上，这是现代展示设计发展的启蒙阶段。在这一阶段，展览的形式被人们认同固定下来，确立了资讯交流、大众娱乐和货品交易的功能——这作为商业展会的三大功能原则贯彻至今。展示设计的成果主要表现在展览基本功能的确立和展览建筑建造的探索以及对于新技术的应用方面，尤其是在工程技术上取得了空前的成就。他们为展品展示、资讯交流和公众集会提供了所需要的超大型公共空间，在这个平台基础上展示设计者们得以发挥才智，开始了展示设计原则和传达方式的探索。

第二章 展示设计的发展

展示设计意义的确立

新视觉新材料的探索

包豪斯设计者对于展示设计的探索

展览策划与设计的结合

展览学科的初步建立

展示设计意义的确立

战后经济危机的结束，制造业的恢复为展览活动的复苏创造了客观条件；经过长时间萧条的城市生活后，人们渴望展览这种大众交流方式能够丰富城市生活；此外，战后新兴国家和战败国家也希望通过展览来建立或改变公众形象，宣传国家、政治、经济和文化的成果，借此来摆脱公众对于一战的阴影。德国和俄国表现得尤其强烈。这些为展示设计的发展提供了社会条件。与此同时，一次大战结束了人们对于工业生产力的盲目迷信而开始对于资本主义制度进行反思。各种社会思想和艺术思潮澎湃激荡，许多知识精英开始了社会实践。与此同时，艺术表现形式的探索和实践为展示设计提供了新的素材。这些都成为展示设计第二阶段探索的动力。

1917年俄国的革命者建立了世界上第一个无产阶级政权，开始了共产主义的社会实践。这个政权的建立吸引了大批社会主义者和理想主义的爱国者回国，开始了多方面的探索。他们在建筑、绘画和平面设计领域的实践形成了现代主义三大奠基流派之一的俄国构成主义。他们之中有大名鼎鼎的李西斯基（El Lissitzky）、塔特林（Vladimir Tatlin）、梅尼科夫（Konstantin Melnikov）。在德国和荷兰分别出现了包豪斯和风格派设计运动，他们与俄国构成主义构成了现代主义设计实践的主要力量。另外还有芬兰的阿尔瓦·阿图美国的赖特等等。（这在现代设计史和建筑史中都有很详细的论述，这里就不赘述了）同构成主义一样，欧洲的大部分设计家都积极地投身到展示设计的实验中。所以我们能够看到一长串灿烂的名字：弗雷德里克·基斯勒（Frederick Kiesler）、沃尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）、赫伯特·拜耶（Herbert Bayer）、莫霍尔·纳吉（Moholy-Nagy）、密斯·凡·德罗（Mies van der Rohe）和莉莉·瑞克（Lilly Reich）等等。展示设计为这些天才的设计家们提供了设计实践的试验场。在战前，展示设计一直都是同他们在其他设计领域的工作一样重要，于是从20年代开始进行了一系列设计的实验，这些实验确立了展览设计的基本原则，这些原则一直贯彻到今天。

作为这个实验的开端，令人兴奋的方案是基斯勒1924年在维也纳为新剧院技术国际展览（International Exhibition of New Theater Technique）设计的方案，他突破了原有传统展示设计平板局促的布局，提出了“Leger and Trager”即“L&T”原则。L&T

系统创造了一种自由展架组合的新的语言。可拆卸的垂直与水平的桁条结合面板组成了这个系统的主要部分，600个无框的先锋戏剧作品的绘画、海报、提线木偶、照片、设计和模型被展示在该系统中。T系统的展板角度可以根据参观者的需要进行调节。“L&T”原则提出的意义在于它使艺术作品不用再依附于博物馆展览的墙壁进行展示，从而将艺术品本身作为个体从房间装饰与建筑室内中剥离出来。

图 2.1 基斯勒著名的
新剧院手段国际展览
设计，成为展示设计
原则探索的开端。

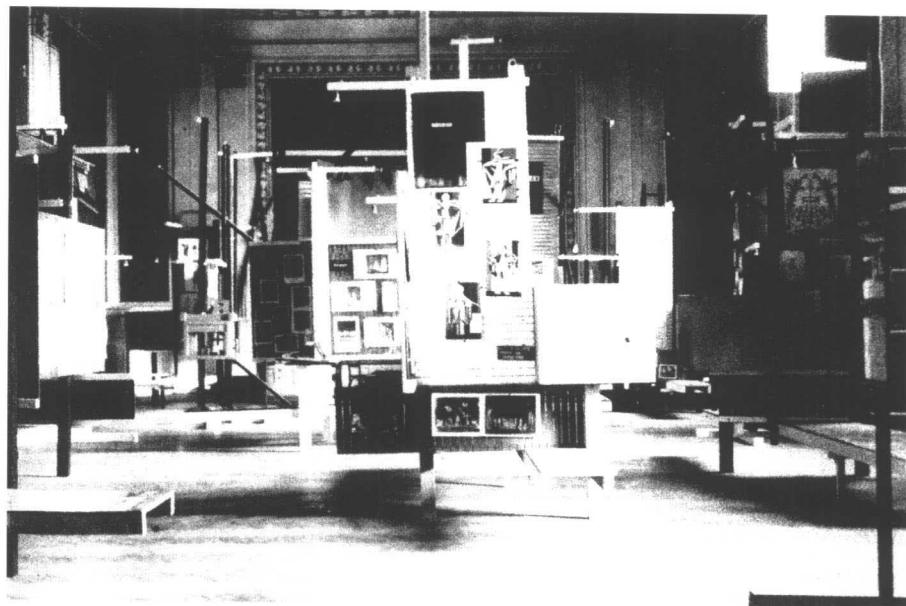
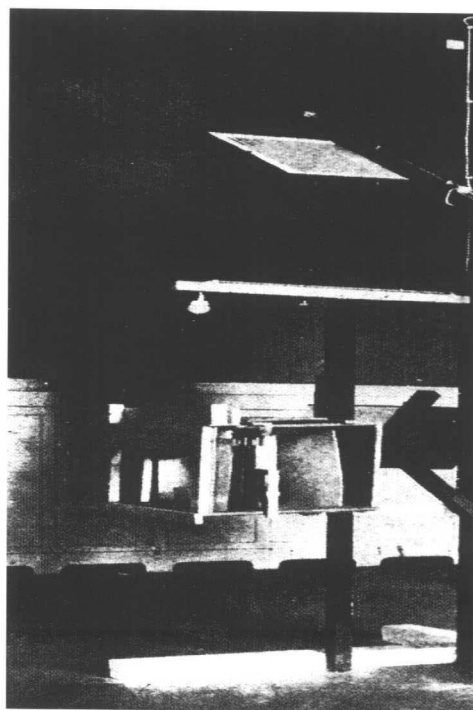
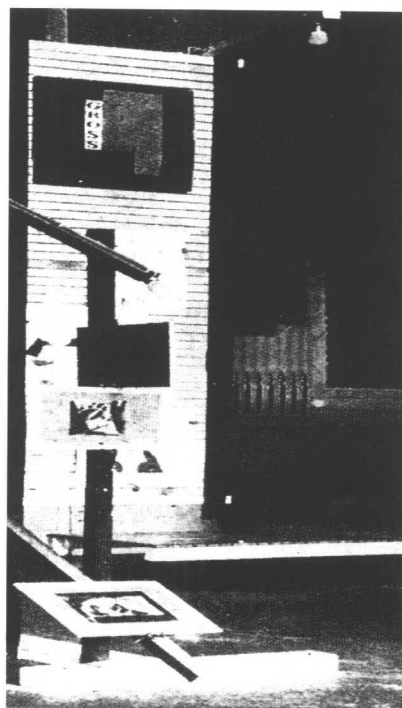

图 2.2 Leger 展架系统
图 2.3 Trager 展架系统

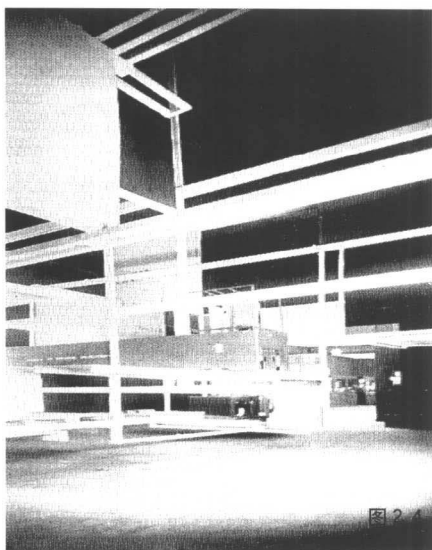

图 2.4

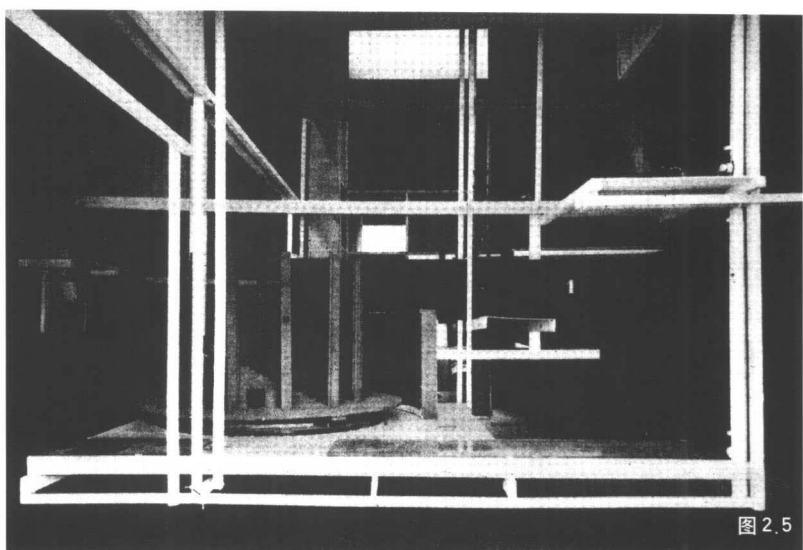

图 2.5

图 2.4 — 2.7 空间城市展览装置

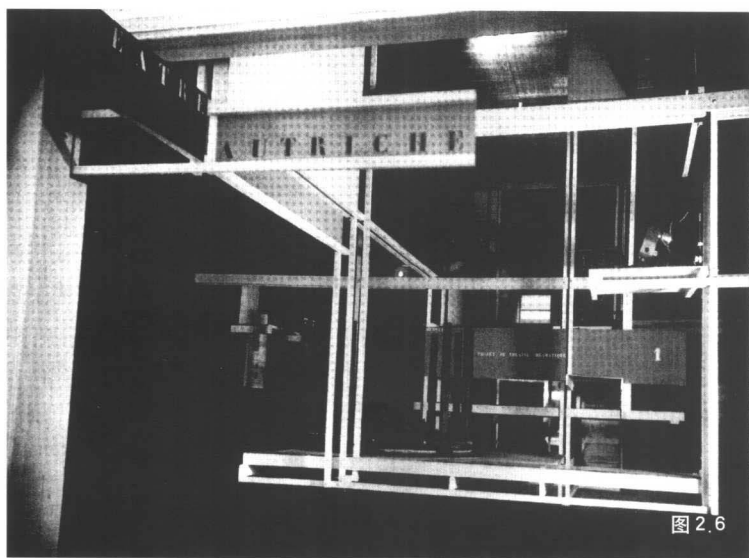

图 2.6

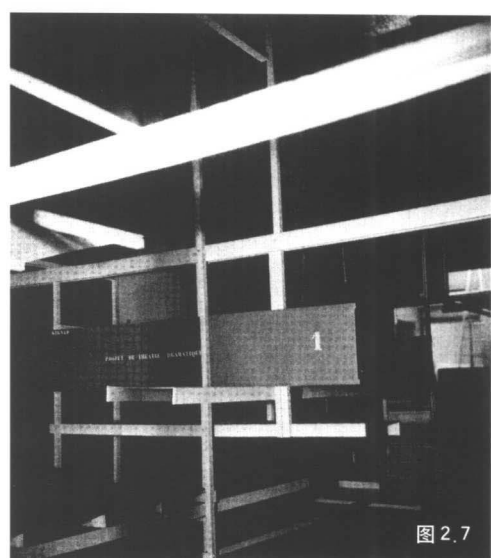

图 2.7

图 2.8 — 2.9 基斯勒在 1942 年的“这个世纪的艺术展”中继续发展了“L&T”原则。

图 2.8

图 2.9